汉语言文学本科专业课(湖南省) 中国古代文论研究 (课程代码: 10401) 通关宝典(讲义)

中国古代文论研究

ZHONGGUOGUDAIWENLUNYANJIU

目 录

第一部分	先秦两汉时期的文字观念······	4
◆ 模块一	论语(选录)	4
◆ 模块二	孟子(选录)	5
◆ 模块三	庄子(选录)	6
◆ 模块四	荀子(选录)	6
◆ 模块五	毛诗•关雎序(节录)	7
◆ 模块六	报任少卿书(节录)	7
◆ 模块七	论衡(选录)	8
第二部分	魏晋南北朝时期的文学理论和批评	8
◆ 模块一	典论•论文·····	9
◆ 模块二	文赋······	9
◆ 模块三	文心雕龙•原道	10
◆ 模块四	文心雕龙•神思	11
◆ 模块五	文心雕龙•物色	11
◆ 模块六	文心雕龙•风骨	11
◆ 模块七	文心雕龙•时序	12
◆ 模块八	文心雕龙•知音	12
◆ 模块九	诗品序·····	13
第三部分	隋唐五代的文学理论和批评	13
◆ 模块一	诗格(选录)	14
◆ 模块二	诗式 (选录)	14
◆ 模块三	答李翊书	15
◆ 模块四	答刘正夫书	16
◆ 模块五	董氏武陵集纪······	16
◆ 模块六	与元九书	16
◆ 模块七	谕业(选录)	17
◆ 模块八	与李生论诗书	17
◆ 模块九	与极浦书······	18
	宋金元时代的文学理论和批评	
	伊川击壤集序·····	
	南行前集叙	
	答谢民师推官书	
◆ 模块四	自评文	20
◆ 模块五	论文	20
	潜溪诗眼•论韵	
◆ 模块七	夏均父集序	21
◆ 模块八	沧浪诗话•诗辨	21
◆ 模块九	论诗三十首(选录)	22
第五部分	明代的文学理论和批评······	23

◆ 模块一	梅月先生诗序	 23
◆ 模块二	诗集自序·······	 24
◆ 模块三	与郭价夫学士论诗书	 24
◆ 模块四	童心说	 24
◆ 模块五	杂说	 25
◆ 模块六	叙小修诗	 25
◆ 模块七	雪涛阁集序	 25
◆ 模块八	诗归序······	 26
◆ 模块九	诗论	 26
◆ 模块十	警世通言叙	 26
◆ 模块十一	- 季沧苇诗序	 27
第六部分	清代的文学理论和批评······	 27
◆ 模块一	读第五才子书法(节录)	 27
◆ 模块二	姜斋诗话(选录)······	28
◆ 模块三	闲情偶寄•词曲部(选录)	 28
◆ 模块四	原诗(内篇)	29
◆ 模块五	论文偶记(选录)	30
◆ 模块六	复鲁絜非书	30
◆ 模块七	论小说与群治之关系	30
◆ 模块八	人间词话 (选录)	31

第一部分 先秦两汉时期的文学观念

先秦时期是文学在整个原始文化中逐渐孕育成形的时期,也是文学观念的萌芽和奠基时期。

我国的文学艺术,最早脱胎于原始的巫术,也就是我们古人所说的"乐"。

周代是中国人本主义的黎明。周代文化为"礼乐文化"。后来被称为"经"的《诗》、《书》、《易》、《礼》等典籍,即是文学的雏形。东周末年(即战国时期)各家辩论的中心之一,就是对式微了的"礼乐"文化的态度和对《诗》《书》等典籍的评价。

孔子是早期儒家的代表,在政治和文化上带有强烈的复古色彩。他提出了以"仁"为中心的人本主义学说,他也要求文学要为政教服务。

孟子是战国中期儒家的代表,创立了具有严格体系的儒家心学,提出"性善说"。在此基础上提出的养气说,自得说,为后代文论中的作家论、创作论奠定了理论基础。

荀子是战国末期儒家的代表人物,他把儒家思想与法家思想结合在一起,提出了"性恶说"。

除了儒家, 先秦的墨、道、法各派在不同程度上都是否定"礼乐"的。

庄子是道家的代表人物之一,他最大的功绩在于将人的视线引向对无限的世界的体认,而且他发现了功利的态度和知性的工具在认识无限上的局限,主张以物我同一的体验来把握存在的真髓。他是诸子中最富有诗意和艺术气质的。

西汉前期的文人,保持着战国士人的很多特点,比如,强调人格的独立,重视个体的生命价值和强烈的现实 关怀等。司马迁提出了"发愤著书"的观点,这种理论对我国的古代文学史也就具有相当广泛的概括性。

汉代时, "经生"应运而生。《乐记》和《毛诗序》是汉人对先秦儒家有关诗乐理论的总结。

东汉的唯物主义思想家王充,著《论衡》,主张文学的实用,革新,独创。他的文论表现了文人要求摆脱经学束缚而自由创作的强烈意识。他的出现,是文学自觉在经学时代的空谷足音,开启了汉末的思想潮流。

◆ 模块一 论语(选录)

知识点一 孔子及《论语》概述

孔子,名丘,字仲尼,春秋末年鲁国人,是私学的创办者。他曾周游列国,晚年所整理、著述的《诗》、《书》、《易》、《礼》、《春秋》,皆为儒家的重要典籍。

《论语》是记录孔子言行的语录体散文,是孔子弟子及再传弟子编撰而成的。今本《论语》共二十篇。

知识点二 重要语句

- (一)贫而无谄,富而无骄。贫而乐道,富而好礼。
- (二)诗三百,一言以蔽之,曰: "思无邪"。
- (三)《关雎》,乐而不淫,哀而不伤。
- (四)子谓韶:"尽美矣,又尽善也。"谓武:"尽美矣,未尽善也。"
- (五)质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。
- (六)兴于诗,立于礼,成于乐。
- (七)不学诗,无以言;不学礼,无以立。
- (八)诗,可以兴,可以观,可以群,可以怨。

知识点三 孔子文论观点和意义

- (一)孔子的文论大都是论述诗歌和音乐的,着重强调的是文艺对于社会人生的实际作用,同时也涉及艺术审美的理想和准则等问题。
- (二)关于诗歌的社会作用,孔子提出了著名的"兴观群怨"之说。指出是个具有感发志意、考察得失、协调关

系、抒发怨情等多种功用。

- (三)孔子认为,诗歌是修身的基础,而音乐则是理想的人格得以完成。诗歌、音乐所具有的教化作用,使其在 人的现实生活中占有十分重要的地位。
- (四)孔子主张美与善的统一,文与质的统一。他对文艺作品的评判采取了审美评价与道德评价相统一的观点, 体现了重视社会功利的美学观。推及文章,则要求充实的思想内容与富有文采的艺术形式相统一。
- (五)孔子论诗主张"中和"的观点,提倡诗思的纯正。情感真诚,抒发适度,达到和谐。
- (六) "辞达"的要求。"言之无文,行而不远",即孔子既强调辞在达意,又重视言辞的修饰和文采。
- (七)孔子的诗论和文论虽然不成系统,但是富有独创性,奠定了儒家文学理论的基础。他的文学思想经汉代经 学家们的进一步阐释发挥,逐步经典化和系统化,成为统治文坛的主流文学观念形态。

◆ 模块二 孟子(选录)

知识点一 孟轲及《孟子》概述

孟轲,字子舆,邹国人,战国时期著名的儒家思想家,被称为"亚圣"。曾周游列国,晚年回到邹国,序《诗》 《书》, 述仲尼之义, 作《孟子》七篇。

《孟子》为记载孟子及其弟子和其他人对话的著作,共七篇。

知识点二 性善论

(一)"人之所不学而能者,其良能也;所不虑而知者,其良知也。孩提之童,无不知爱其亲者,及其长也,无 不知敬其兄也。亲亲,仁也;敬长,义也。"

孟子认为,人们的本性是共同的、善良的,具有一种先验的道德性。

(二) "举私心而加诸彼而已,故推恩足以保四海"

"老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼"

"古之人之所以大过人者,无他,善推其所为而已矣"

"强恕而行,求仁莫近焉"

孟子认为,一个理想和谐社会的建立,只赖于"仁心"的推己及人。

知识点三 "以意逆志"说

- (一)"故说诗者不以文害辞,不以辞害志。以意逆志,是为得之。"
- (二)孟子认为,赏诗的过程是体察诗人内心的过程,读者读诗时要透过外表的言辞而得到诗人的本心,就要设 身处地,以自己的心去逆料诗人的心,指自己的心与诗人的心达到契合。这种"体验"的心理机制对后世产生重 要的影响。

知识点四 "知人论世"说

- (一) "颂其诗,读其书,不知其人可乎?是以论其世也。"
- (二) 孟子认为,文学作品既是作者主观情志的表现,也是客观现实的反映,这种认识是全面而深刻的。

知识点五 "深造自得"说

- (一) "君子深造之以德,欲其自得之也。自得之,则居之安;居之安,则资之深;资之深,则取之左右逢其
- (二) 这是孟子主观唯心主义理论的最为深刻的命题。他认为人的自我完善不是外向的学习过程,而是内向的 反省过程,从"求道"变成"修德"。

知识点六 养气说

- (一) "养吾浩然之气" "其为气也,至大至刚,以直养而无害,而塞于天地之间。"
- (二)孟子认为,学习义理,要通过长期地涵养功夫,将之变成一种精神人格力量,这是一种人格修养理论。

知识点一 庄周及《庄子》概述

庄周,战国宋蒙地人。道家学说的代表人,他的学说与老子一脉相承,言论汪洋恣肆。

《庄子》又称《南华真经》,是继《老子》之后最重要的道家经典著作,是庄周及其门人后学所做。现存33 篇中含《内篇》7 篇、《外篇》15 篇和《杂篇》11 篇。

知识点二 重要语句

- (一)静而圣,动而王,无为也而尊,朴素而天下莫能与之争美。
- (二)与人和者,谓之人乐;与天和者,谓之天乐。
- (三)天地有大美而不言,四时有明法而不议,万物有成理而不说。
- (四)言者所以在意,得意而忘言。

知识点三 庄子文论观点和意义

- (一)《庄子》一书集中地体现了以庄子为代表的道家美学观和文艺观,在一系列问题上表现出与儒家思想迥然不同的鲜明特色。他始终把体"道"作为最高的追求。
- (二)以庄子为代表的道家文艺思想,是先秦时代除以孔子为代表的儒家文艺思想之外最重要的文艺观点。
- (三)庄子崇尚自然朴素之美、提倡虚静、主张技艺神化以及重意轻言的思想都对后世的文学艺术创作和 批评理论产生了重要影响。
- (四)庄子独特的思维方式与艺术思想颇为一致,庄学最富有艺术精神和艺术创造性,也最富有艺术生命力。
- (五)它与当代美学和艺术思想包括西方现代主义、后现代主义艺术思想都有相通之处。

◆ 模块四 荀子(选录)

知识点一 荀况及《荀子》概述

荀况,字卿,又叫孙卿。战国晚期赵国人。

《荀子》,又叫《荀卿子》,现存三十二篇。有《非相》、《儒效》、《解蔽》、《正名》等篇。

知识点二 重要语句

- (一)故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。
- (二)辨说也者,心之象道也。心也者,道之工宰也。道也者,治之经理也。心合于道,说合于心,辞合于说。
- (三)以正道而辨奸,犹引绳以持曲直,是故邪说不能乱,百家无所窜。
- (四)凡言议期命,是非以圣人为师。
- (五)圣人者,道之管也。天下之道管是矣,百王之道一是矣。

知识点三 荀子文论观点和意义

- (一)荀子与孟子皆属儒家,但二者思想倾向不同。
- (二)荀子主张"性恶说",所以他把立交看作是人对恶劣本性的约束和改造。他的认识论是外向的,认为人的修养是参照客观标准而不断地矫正规范自己的本性的外向学习过程。
- (三)荀子提出"隆正",就是最高最正确的原则,它既是君子修身进德的准的,也是人们行为言论的规范。"隆正"有以下三方面的表现:
 - 1、论理的标准,即"道"。是指自然界的客观规律,从社会政治的层面上说,指法制和意识形态对人们的

约束,不同于思孟学派所主张的"王道"。

- 2、人格的标准,即"圣"。指以圣人的言论为根据,为楷模。这说明荀子对文辞的重视完全是从政治功利 的立场出发的。
- 3、文本的标准,即"经"。荀子提倡宗经。我国整个的封建社会,儒家的经书一直具有最高法典的地位, 它长期规范着人们的话语,成为人们立论的根据。
- (四)荀子提出的明道、征圣、宗经,后来成为封建社会最正统的文学观。

◆ 模块五 毛诗·关睢序(节录)

知识点一 《毛诗·关睢序》概述

《毛诗序》是为了解释《诗经》所写的序。《毛诗•关雎序》是《毛诗序》的第一篇。不仅有总论全部《诗 经》之旨的"大序",也有解释《关雎》的小序。

《毛诗序》的作者众说纷纭,大致可判定为是西汉至东汉初儒者经师所作。

知识点二 重要语句

- (一) 风,风也,教也;风以动之,教以化之。
- (二)诗者,志之所之也,在心为志,发言为诗,情动于中而形于言。
- (三)先王以是经夫妇,成孝敬,厚人伦,美教化,移风俗。
- (四)故诗有六义焉:一曰风,二曰赋,三曰比,四曰兴,五曰雅,六曰颂,
- (五)发乎情,止乎礼义。
- (六) 是以《关雎》乐得淑女,以配君子,忧在进贤,不淫其色;哀窈窕,思贤才,而无伤善之心焉,是《关雎》 之义也。

知识点三 文论观点和意义

- (一)《毛诗序》对诗歌的特征问题进行了重新阐说,强调在内心萌动发为语言而成诗歌。
- (二)《毛诗序》一方面提出是个可以表达情感,另一方面又特别强调对情感进行节制,要求"发乎情,止乎礼 义",是情感受到礼义的规范。这显然是孔子"思无邪"思想的进一步引申和发挥。
- (三)《毛诗序》对诗歌的社会政治教化作用作了系统的发挥,指出其能够"经夫妇,成孝敬,厚人伦,美教化, 移风俗",促进各种人际关系的和谐和社会风俗的改善。同时也可以协调统治者和人民群众的上下关系。
- (四)《毛诗序》也指出诗歌能反映出社会的治、乱以及风俗的盛衰,这就是孔子所说的"观"的作用。
- (五)《毛诗序》提出六义之说,用以总结《诗经》的艺术经验,对诗歌的体裁和艺术手法进行综合归纳。并通 过对"风、雅、颂"的解释,赋予其新的含义,突出强调了各种诗歌题材的政治教化意义和特征。
- (六) 总之 , 《毛诗序》通过对《诗经》思想和艺术特征的全面阐发 , 使儒家以政治教化为中心的诗歌艺术理论 系统化、经典化了。因而,对后世的诗歌创作和批评理论产生了及其深远的影响。

◆ 模块六 报任少卿书(节录)

知识点一 司马迁及《报任少卿书》概述

司马迁,字子长,夏阳人。西汉著名史学家、文学家,著有《史记》。《史记》是我国历史上第一部纪传体 通史,记载了上至黄帝,下至汉武帝三千多年的历史。该书文史并茂,被鲁迅誉为"史家之绝唱,无韵之离骚"。

《报任少卿书》是司马迁给友人任安的一封书信。信中司马迁表明了自己的心声,将自己所受的不白之冤和 忍辱含垢倾泻出来。

知识点二 重要语句

盖西伯(文王)拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国 语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》《孤愤》;《诗》三百篇,大 底圣贤发愤之所为作也。此人皆意有所郁结,不得通其道,故述往事、思来者。乃如左丘明无目,孙子断足,终 不可用,退而论书策,以舒其愤,思垂空文以自见。

知识点三 司马迁文论观点和意义

发愤著书说

司马迁反思人生的价值,领悟到只有自强不息从事著述才能得到自我实现。

这是一种文化心理现象:由于人们在现实中遭受痛苦或不幸,心垒郁积,因而激发起从事著述的雄心壮志和 坚韧毅力,最终创作出不朽的作品。

这种文学思想对后世产生了巨大影响:韩愈"不平则鸣",欧阳修"穷而后工",李贽"不愤不作"。

◆ 模块七 论衡(选录)

知识点一 王充及《论衡》概述

王充,字仲任,会稽上虞人。东汉时期唯物主义思想家。曾博览群书,通百家之言。著有《论衡》。

《论衡》写于东汉初年,被发现流传于东汉末年。现存八十四篇,包括《艺增》、《超奇》、《自纪》、《对 作》等。它主要针对的是"伪书俗文",可以说它是我国早期出现的文学批评专著。

知识点二 文论观点和意义

(一) 力主真实,反对虚妄。

王充认为一切著述和文章的内容必须是真实的,痛斥一切荒诞不经之说。他把不实之语分为两种:一种是 "虚",一种是"增"。这表现了一个正直士人反对迷信的科学态度,也包含了文学写实精神。

另外,文学的真实性不仅在于表现客观事物的真实,也在于表现主观情感的真诚。

(二)力主创造,反对述古

这是在经学的统治下,对战国士人那种自由理性的创造精神的呼唤,它对于文学摆脱经学的桎梏有重要意义。 在著述形式上也推崇个性,反对模拟。

(三)力主实用,反对浮华

它不是政治上的经世致用,而是思想层面的惩劝作用。他推崇那些为解决现实问题,有为而作的作品。他认 为只有应现实的需要而写出的作品,才可能以内容为本,以文辞为末。

总之,《论衡》是在汉末才得以传世的,汉末的思想解放和文学意识的自觉,与《论衡》的影响有直接关系。

第二部分 魏晋南北朝时期的文学理论和批评

魏晋南北朝是古代文学理论发生重大变化的时期,同时,也是文学理论研究空前繁荣的时期。导致这一新局 面出现的原因主要有两方面:一是思想领域的变化;二是文学的自觉和文学创作的繁荣。

- (一)魏晋南北朝思想界的新变化
- 1、儒学独尊地位丧失,适应着现实政治的需要,各种思想活跃起来。形成了百花齐放的局面;
- 2、玄学思想盛行,成为主流思想之一。
- 3、佛教传入中国并迅速兴盛,成为中国思想界一支实力强大的新军,并对中国社会生活、文化思想产生重大影 响。
- (二)魏晋南北朝文学理论的主要成就表现在以下四个方面。
- 1、对文学的地位和作用有了更为全面的认识。
- 2、对文学的本质特征认识有了质的变化。
- 3、全面开展了文学艺术规律的研究。中国古代文学理论中,创作论研究的基础是魏晋南北朝奠定的。
 - (1) 文学风格的研究是该时期所开创:

- a.作家个性与其作品风格之间具有内在的必然联系;
- b.不同体裁的作品也会形成文体风格上的差异:
- c.流派风格及时代风格的问题。
- 文体分类日趋细致和明晰。 (2)
- (3) 文学发展史的研究卓有成效。
- (4) 文学批评是魏晋南北朝文学理论关注和研究的重点。
- (5) 重视声律规律的研究。
- 4、多种文学思想观点在论争中并存与发展。
 - (1)魏晋时期。主要有崇古和反崇古两派观点。
 - (2)南朝时期。分为复古派,革新派和折中派。

◆ 模块一 典论•论文

知识点一 曹丕及《典论》概述

曹丕,字子恒,沛国谯人,曹操之子。《典论》是曹丕做魏太子时所著之书。《论文》是《典论》中的一篇。

知识点二 重点语句

- (一)文人相轻,自古而然。
- (二) 夫文, 本同而末异。
- (三)盖文章,经国之大业,不朽之盛事。

知识点三 曹丕的文论观点和意义

曹魏时期的文学理论是魏晋南北朝文学理论的发端,从一开始,它就具备了该时期文学理论的许多基本特 征,显示出与前代文学理论的不同。曹丕的《典论•论文》是这个时期文学理论的代表,也是中国文学理论史上 第一篇文学理论专论,表达了全新的文学观念,标志着文学自觉时代的到来。

- (一)关于文学的作用和地位,曹丕给予了相当高的评价和肯定,他说,"盖文章,经国之大业,不朽之盛事"。 "文章"就是作者体现自我价值的一种重要方式,表明当时人对文学功能和地位的理解已摆脱了汉儒的狭隘观点, 文学已经成为了一个独立的学科。
- (二)曹丕着力于作家研究,提出了"文气说",揭示了作品风格与作家才性之间的关系。
- (三)《论文》中对文学的体类进行了区分和研究。他进而将文体分为四科八种,即:奏、议;书、论;铭、诔; 诗、赋,而且对几种主要文体的特征进行了归纳。
- (四)《论文》对文学批评的方法和态度也进行了研究。

◆ 模块二 文赋

知识点一 陆机及《文赋》概述

陆机,字士衡,吴郡华亭人。陆机的作品比较追求文采,具有华美的特点,对六朝文学影响很大。 《文赋》是中国文学理论史上第一篇系统探讨文章写作的专注。

知识点二 重要语句

- (一)谢朝华于已披,启夕秀于未振。
- (二) 伫中区以玄览, 颐情志於典坟。遵四时以叹逝, 瞻万物而思纷。悲落叶於劲秋, 喜柔条于芳春, 心懔懔以 怀霜, 志眇眇而临云。
- (三)诗缘情而绮靡,赋体物而浏亮。
- (四)思风发於胸臆,言泉流於唇齿。

知识点三 陆机的文论观点和意义

《文赋》对文学的内部规律进行了深入细致的研究,就文学创作发表了许多有价值的观点。

- (一) 文学创作的基础,即创作的冲动。产生创作冲动要满足以下三个条件:
 - 1、掌握前人的文化成果,丰富自己的学识,具备良好的文学素养;
 - 2、观察自然万物,深入体察和思考社会人生;
 - 3、作者须有高远的人生追求。
- (二)艺术构思。陆机关于艺术构思的理论,实际上表明了他已经意识到艺术构思的过程是一个形象思维的过程, 并且在文论史上第一次比较明确地揭示了文学艺术创作的这一规律和特点。他认为艺术构思分为三步走:
 - 进入虚静玄览的境界,深入思索;
 - 2、 思想感情与有关的具体事物紧紧地结合在一起, 涌现于作家的脑海;
 - 3、 寻找表达这种意向所需的语言。

同时,他也注意到文学创作中集成与创新的关系问题,并认识到这对文学创作十分重要。

- (三)文体风格。
 - 1、文体的区分比曹丕更加细致,对各类文体特征的认识更加清晰和完整;
 - 2、认识到文体风格差异的原因,有表达内容和作者个性两方面的原因。
 - 3、 提出"诗缘情而绮靡",即指出诗歌的情感性和审美性两方面的特征,而且明显淡化了政治伦理道德规 范性。
- (四) 灵感问题。他注意到了灵感的存在和作用。

◆ 模块三 文心雕龙·原道

知识点一 刘勰及《文心雕龙•原道》概述

刘勰,字彦和,南北朝时梁人。《文心雕龙》共(五)0篇,《原道》是第一篇,它回答了文学的本源是什 么的问题。

知识点二 重要语句

- (一)观天文以极变,察人文以成化。
- (二)辞之所以能鼓天下者,乃道之文也。

知识点三 文论观点和意义

- (一)中国古代文论发展到南北朝时达到一个高潮,最能全面体现并代表当时水平的论著是刘勰的《文心雕龙》。 这部体大思精的巨著全面深刻地总结了先秦至南朝宋齐时的文学创作实践和文学思想,具有很高的理论水平和价 值。鲁迅先生把《文心雕龙》和《诗学》看作是东西方古代文论史上两步最有价值、最有代表性的文学理论著作, 是后世文学理论发展的基础和榜样,这是很有见地的。
- (二)刘勰认为包括文学在内的"文"源于道,道为自然之道,是内在于事物的运动变化规律。他将自然论引入 了文学理论体系的构建。自然论在后世逐渐发展成为古代文论中影响深远的一种传统思想和审美原则。刘勰是在 以下三个层面上理解和应用自然之道的。
- 1、本源论。刘勰把文分为自然之文和人文之文两类。他认为所有文的产生、发展、变化皆由自然之道所决 定。
- 2、"六经"与"道"的关系。"六经"也是自然之道的一种表现形式,源于自然之道。这样,他打通了儒 道之间的界限。文章写作以"六经"为准则,就是以自然为准则。
 - 3、在文艺审美上,他把自然作为一个重要的文艺美学原则加以强调,并贯穿于其创作论之中。

◆ 模块四 文心雕龙•神思

知识点一 重要语句

- (一)形在江海之上,心存魏阙之下。
- (二)文之思也,其神远矣。
- (三)故寂然凝虑,思接干载;悄焉动容,视通万里;吟咏之间,吐纳珠玉之声;眉睫之前,卷舒风云之色。
- (四)驭文之首术,谋篇之大端。
- (五)至精而后阐其妙,至变而后通其数。

知识点二 文论观点和意义

《神思》列于《文心雕龙》的创作论二十篇之首,也是创作总论。它着重研究艺术构思问题,深入地揭示 了艺术构思的本质特征。艺术构思是文学创作过程中的主要环节,刘勰称之为"神思"。"神思"一词最早见于 晋宋画论。

- (一)刘勰认为艺术构思的特点意识艺术想象可以超越时空的限制;二是作者的想象与客观物象紧密结合。
- (二)开展艺术构思的条件和方法。条件主要有"志气"和"辞令"两个方面,即作家的思想感情深度和语言表 达能力。方法主要是作家调节自己的心态,排除杂念的干扰。
- (三)对艺术构思中言与意的关系,构思中容易出现的问题及其救正方法,都做了细致而中肯的论述。

◆ 模块五 文心雕龙·物色

知识点一 重要语句

- (一)是以献岁发春,悦豫之情畅;滔滔孟夏,郁陶之心凝。天高气清,阴沉之志远;霰雪无垠,矜肃之虑深。
- (二)若乃山林皋壤,实文思之奥府。
- (三)写气图貌,既随物以宛转;属采附声,亦与心而徘徊。

知识点二 文论观点和意义

《物色》是《文心雕龙》的第四十六篇。所谓物色,指自然景物。主要讲的是文学创作与自然景物的关系。, 其中包括自然景物对作家情兴的感召,以及作家在创作中对自然景物的表现。

- (一)刘勰首先论述了自然景物对人心的感召。他认为自然景物的变化会引起作家情感的变化,强调客观事物是 文学创作的总根源,这一唯物主义倾向值得肯定。
- (二)刘勰精辟地论述了作家在写物时的主体和客体的关系,既要准确地反映外物,又要寄托自己的主观情怀。 诗人笔下的形象是主体和客体相融合的产物。它实际上揭示了艺术形象生成的主要机制,在中国文艺思想史上具 有重要意义。
- (三)关于写物的具体方法,他主张准确中肯,含蓄蕴藉,还要善于创造性地继承。

◆ 模块六 文心雕龙·风骨

知识点一 重要语句

- (一) 诗总六义,风冠其首,斯乃化感之本源,志气之符契也。
- (二)结言端直,则文骨成焉;意气骏爽,则文风清焉。

知识点二 文论观点和意义

《风骨》是《文心雕龙》的第三十八篇,他集中体现了文学作品风格的美学要求。他所谓"风",是对作品 抒情方面的要求,是指作品所抒发的情志鲜明生动。而所谓"骨",指的是作品对文辞的布置严整,精炼而有条 理。细研刘勰的论述,他所谓"风"的力量,是情志的感染力,而"骨"的力量则是语言逻辑的力量,前者偏重 于内容,后者偏重于形式。

另外,刘勰认为风骨与创新有着密切的联系。风骨的养成是作家创新的先决条件。

刘勰的风骨论,就其本质来看,是其文质观的一种延伸,但从文艺美学的角度来看,风骨论则建立了一种新 的审美标准,推崇一种既有感染力,又有逻辑力量,既有情感内涵而又富有艺术美的文学。

◆ 模块七 文心雕龙•时序

知识点一 重要语句

- (一)时运交移,质文代变,古今情理,如可言乎?
- (二)故知歌谣文理,与世推移,风动于上,而波震于下者也。
- (三)文变染乎世情,兴废系乎时序。

知识点二 文论观点和意义

《时序》是《文心雕龙》的第(四)(五)篇。《时序》是一篇文学发展史论。文中论述了从陶唐时至南朝 齐的文学发展情况,总结了文学发展的基本规律,指出文学随着时代的发展变化而发展变化。形成了比较系统的 文学发展史观,这是刘勰文学理论的又一重要贡献。本文主要从四个方面进行了细致深入的探讨。

- (一)文学的变化发展与社会政治密切相关。
 - 1、政治状况的好坏对文学的表现内容有直接的影响;
 - 2、社会政治状况还对文学的风格特点产生决定性的影响;
- (二)哲学思想对文学的发展变化有重要影响。哲学思想是作家人生观、价值观和审美观的基础,它必然对作家 的创作产生深刻的影响。
- (三)统治者对文学的重视与否,对文学的发展具有重要作用。
- (四)文学本身的继承性也是考察文学发展时不可忽视的因素。

◆ 模块八 文心雕龙•知音

知识点一 重点语句

- (一)音实难知,知实难逢,逢其知音,干载其一乎!
- (二)操千曲而后晓声,观千剑而后识器。圆照之象,务先博观
- (三)缀文者情动而辞发,观文者披文以入情,沿波讨源,虽幽必显。

知识点二 文论观点和意义

文学鉴赏论和批评论是文学理论的重要组成部分之一,正确的文学赏评对于促进文学创作实践也具有十分 重要的意义。《知音》是《文心雕龙》的第(四)(八)篇,对文学鉴赏与批评问题作了系统的探讨。

刘勰首先指出文学鉴赏和批评是一件很艰难的工作,即"音实难知"。原因有二:

- (一)赏评者的方法和态度有问题: "贱同思古","文人相轻","信伪迷真"。
- (二)文学作品本身确实比较复杂,难以把握。

针对上述问题,刘勰指出,要全面、客观地开展文学批评:

- (一)首先要加强自身的文学艺术修养,提高自己的鉴赏水平;
- (二)强调鉴赏者对于作品的深层艺术情味作细致而深入的体会。

关于具体的批评途径,刘勰在本篇中提出了著名的"六观"说,即从作品的体制、章句安排、对继承和革新 关系的处理、在表现手法上的选择、对事典的运用以及在声韵上的讲究这六个方面来评价作品。

虽然六观说里没有直接涉及作品的思想内容,但不等于说刘勰不重视作品的思想性。相反刘勰很重视作品的 思想性,并且始终把他放在衡量作品的第一位。

在文学鉴赏与批评方面,刘勰不仅是个理论家,而且是个实践家。在《文心雕龙》里对大量作品作家的评价 体现了刘勰本人的批评思想和方法,其客观、准确、精当的评论,又反过来有力地证明了这种批评思想与方法的 正确性、有效性。

◆ 模块九 诗品序

知识点一 钟嵘及《诗品序》概述

钟嵘,字仲伟,颍川长社人,南北朝人。《诗品序》是其作品《诗品》的总论。《诗品》品评了汉魏至梁齐 122 位五言诗作者及其作品,将其分为上中下三品。同时,对五言诗的发展源流作了深入研究。

知识点二 重要语句

- (一)气之动物,物之感人,故摇荡性情,形诸舞咏。
- (二)若乃春风春鸟,秋月秋蝉,夏云暑雨,冬月祁寒,斯四候之感诸诗者也。嘉会寄诗以亲,离群托诗以怨。
- (三) 非陈诗何以展其义?非长歌何以骋其情?

知识点三 文论观点和意义

钟嵘的《诗品》是南朝梁代出现的又一部重要的文学理论著作,《诗品序》为钟嵘诗歌理论的精华所在。

《诗品》在中国文学批评史中具有特殊意义。首先,它是一部比较纯粹的文学理论著作,是从纯文学的意 义上来研究文学的。其次,《诗品》摆脱了经学的束缚,使诗学理论研究从经学的附庸地位中独立出来。

在《诗品序》中,钟嵘集中阐释了他的诗歌理论,在有关诗歌的本质和本源、诗歌的审美特性等方面均提 出了十分精到的看法:

- (一)钟嵘论述了诗歌的艺术本质。这里的"情性",包括情感和诗人的才性。在此基础上,钟嵘进一步讨论了 诗人情感的来源,包括自然万物和社会体验。
- (二)钟嵘提出了"滋味说"。所谓"味",是从审美的角度对诗歌的艺术感染力的概括,固然,这个标准的提 出并非始自钟嵘,但是他第一次把它作为衡量诗歌的主要美学标准提出来,使之成为后世诗人作诗时自觉追求的 境界,这在中国诗歌史上是具有划时代意义的。
- (三)钟嵘关于诗歌创作还提倡"自然英旨",反对过分追求用典,片面追求声律。这些批评不但中肯,而且对 于后世的理论建设也具有重要的启示作用。

第三部分 隋唐五代的文学理论和批评

在政治统一、社会发展、文化欣欣向荣的背景下,隋、唐、五代的文学理论也取得了很高的成就。这一时期 文学理论的历史演进,明显地出现了两种分化:一是基于文艺功能区别,出现了政教中心论和审美中心论的分化; 二是基于文学体裁的区别,出现了诗论、文论的分化。这两条线索时有重合,可以顺着其中一条加以把握,同时 照顾到另外一条线索的发展。

- (一)以政教为中心的文学观的发展情况
- 1、在隋初,作为对魏晋六朝绮靡文风极端发展的一个反向运动,文学理论领域的发展趋势是对于政教作用 的重视,极力排斥文学的审美功能。代表人物是李谔和王通
- 2、迨至初唐,政治家和史学家也十分重视文章的政治教化作用,严厉批评了梁陈宫体。他们的思想更接近 "中"道,在反对极端形式主义文风的同时,也肯定前代著名作家的成绩和文学的审美作用。代表人物有魏征、 王勃、刘知几。
- 3、经历了"安史之乱"后的士人,不但创作了反映现实、充满忧患意识的作品,同时在理论上也明确要求 文学反映现实 , "美、刺"上政。这些理论家以元结等人为代表。
- 4、中唐后期,诗歌创作中出现了新乐府运动,这一运动在理论上的反映是白居易和元稹的文学主张,强调 诗歌的政治教化功能。
- (二)以审美为中心的文学观的演变足迹

- 1、从隋代到唐高宗时期,诗歌理论批评中除了以政教观来纠正齐梁的淫靡之外,还有两项内容:
- a.出现了不少讲求声律、对偶的著作,这是律体诗形成的反映;
- b.对诗歌中情感力量的呼唤,即"风骨"的审美追求。
- 2、在提倡风骨之外,还要求诗歌情景结合、相浃相融的韵味和意趣。
- 3、诗、文理论的分化

唐以后随着古文运动的开展,散文逐渐从骈俪中脱离,故人们谈文学,诗论与文论也就开始分途。

古文运动兴起于安史之乱前后,他们推崇文章的教化作用,主张文以明道。中唐以后的韩愈、柳宗元等古文 运动主将在"明道"的基础上,也肯定文学抒忧泄愤、自娱娱人的审美功能。晚唐五代,古文运动进入尾声。随 着五代分裂局面的到来,文学领域理论和实践都进入了低谷。

◆ 模块一 诗格(选录)

知识点一 王昌龄及《诗格》概述

王昌龄,唐代诗人,字少伯,太原人。《诗格》初为两卷,是他的论诗著作。

知识点二 重要语句

- (一)诗有三格。一日生思。二日感思。三日取思。
- (二)诗有三境。一曰物境。二曰情境。三曰意境。

知识点三 文论观点和意义

(一) "诗有三格"条提出的是关于用"思"的理论。这里的"思",不仅仅是指一般的创作构思,更重要的是 指构思过程中的强烈的创作动力甚至是灵感。

他认为创作动力有三个来源:

"生思"倾注了诗人大量的力智,从而在构思过程中出现了灵感突发的状态;

"感思"即从前人的篇籍中获得的启发;

"取思"则是从外界自然中获取心灵的兴会。三者之中,王昌龄最看重的是"生思",认为这是诗人努力苦 思的后果,意向契合。

- (二) "诗有三境"条,是就诗的表现内容来谈构思的意象或境界的。
 - "三境"分别为"物境""情境"与"意境"。
 - "物境"即描写自然景色,追求的是酷似真景,要求诗人要"处身于境",熟悉现实景物如"莹然掌中"。
- "情境"则是表现人的感情,喜怒哀乐,既感之于心,又现于表情,因而要求设身处地的体会,才能得到共 鸣,才能"深得其情"。
 - "意境",则是"思之于心"的结果,就是说用人的理智来思索衡定各种意绪,以求得其真谛。
- (三) "三境"与"三思"相应:取思得物境,感思得情境,而生思得意境。三境是诗歌表现的对象,三格是获 得诗境的途径。
- (四)王昌龄在诗论上承陆机、刘勰,重新强调诗歌创作中的构思立意问题,与唐初的论诗者大都注重对偶、声 律等诗歌的形式技巧不同。但它与后世的"意境"说还有很大的距离。

◆ 模块二 诗式(选录)

知识点一 皎然与《诗式》概述

皎然,中唐诗僧。本名谢清昼。善诗,与颜真卿、韦应物、顾况等人相酬唱,时号"江东名僧"。论诗著作 有《诗式》、《诗议》、《诗评》等,尤以《诗式》为名。

皎然的《诗式》,是我国唐代一部重要的诗学专著。《诗式》是唐代探讨诗歌美学的代表作,它上承殷璠、 王昌龄而下开司空图,在中国史学史上占有重要的地位。

皎然的诗论,是唐代已经成熟起来的"意境"理论的重要组成部分,他的诗学思想主要体现在《诗式》一书

之中,同时,在《诗议》中也有不少精到的见解。两者相通之处甚多,区别主要在于《诗式》偏于研究诗的品格 和意境,《诗议》偏于评论格律、揭示体式。

知识点二 重要语句

(一)夫诗者,众妙之华实,六经之菁英,虽非圣功,妙均于圣。

知识点三 文论观点和意义

- (一)在《诗式》一书中,皎然既提出了论诗宗旨,又分五格品评了具体作品。其目的在于标明作诗的法则。精 华部分,便在于第一卷总论所提出的一系列风格、意境、艺术标准等理论。
- (二)皎然重视自然为诗。在表面上看来,皎然似不要人的修饰与苦思,其实相反,《诗式》的本意正是强调诗 人主体的作用的。
- (三)首先,他提出了取境的问题。在意境方面,他将天工和人工统一起来。

其次,他谈到了艺术风格的问题。风格是内容与形式的统一,皎然在重诗歌内容的同时,更强调形式的作用。 其"辩体有一十九字"更是对风格的具体分类。

皎然注重形式,更体现在他对艺术技巧方面的重视。"六迷""六至""七德"是从风格的高度提出的运用 技巧的指导思想;诗有"四不""四深""二要"则是从创作过程中提出的要求;而"诗有二废"、"四离"则 是从具体的创作方法上着眼的。

◆ 模块三 答李翊书

知识点一 韩愈与《答李翊书》概述

韩愈 , 字退之 , 河内河阳人 , 祖籍昌黎 , 故世称韩昌黎。又世称韩文公。 韩愈和柳宗元同为古文运动的领袖 , 反对骈体,提倡散文。其散文在继承先秦两汉古文的基础上,加以创新,气势雄健磅礴,为"唐宋八大家"之 首,被苏轼誉为"文起八代之衰"。

《答李翊书》是韩愈写给李翊的书信。信中提到了一些对文学创作的见解。

知识点二 重要语句

- (一)褒其可褒,而贬其可贬。
- (二)惟陈言之务去。
- (三)根之茂者其实遂,膏之沃者其光哗,仁义之人,其言蔼如也。

知识点三 文论观点和意义

- (一)韩愈思想深受孟子的影响,《答李翊书》所谈道德学问修养与创作的关系问题,可以看做是对孟子"养吾 浩然之气"思想在文论领域里的运用与发挥:
- 1、在德与文的关系上,德是根本,习文治学都要以立行立德为前提。
- 2、在修德习文的方法上,道德文章都重"养气"。
- 3、要有自己的主见,不要怕世人的偏见与非讥,以世人的笑誉为忧喜。
- 4、 在具体方式上 ,"惟陈言之务去" ,所谓"陈言",既包括一些陈旧的言辞,也指束缚言辞的骈体文风,不 但要有闳肆的语言,还要有自由奔腾的气势。
- (二)韩愈强调道德修养与文学创作的联系,这样是正确的。但是,韩愈的文论思想也有不足之处:
- 1、他过分夸大了道德修养在文学创作中的地位和作用。
- 2、过分强调了儒家正统。

◆ 模块四 答刘正夫书

知识点一 《答刘正夫书》概述

《答刘正夫书》也是韩愈的书信,是他写给刘正夫的。

知识点二 重要语句

师古圣贤人。师其意,不师其辞。

知识点三 文论观点和意义

- (一)《答刘正夫书》反映了韩愈解构传统文体,在文风上力主创新的思想。主要有两层意思:
- 1、写文章要学古圣贤,而学习古人,不是外在的模仿他们的词句,而是学习古人的创新精神。
- 2、于文章风格,他鄙视"朝夕所见"的平庸之笔,赞赏"深探力取"的非常之作。这是韩愈"尚奇"观点的集 中体现。
- 3、这种"尚奇"的结构思想和独创路径,影响了中晚唐一大批作家,也拉开了唐诗向宋诗转变的序幕。

◆ 模块五 董氏武陵集纪

知识点一 刘禹锡及《董氏武陵集纪》概述

刘禹锡,字梦得,洛阳人。唐文学家、哲学家。世称刘宾客。他与柳宗元合称为"刘柳",与白居易多唱 和,故又称"刘白"。

本文是刘禹锡为董侹《武陵集》写的序言。《武陵集》是董侹的诗文集。

知识点二 重要语句

- (一)片言可以明百意,坐驰可以役万景,工于诗者能之。
- (二) 心源为炉,笔端为炭。锻炼元本,雕砻群形
- (三)千里之缪,不容秋毫。

知识点三 文论观点和意义

- (一)刘禹锡在这篇序言中阐述了自己的诗论主张:
- 1、对诗歌的创作与鉴赏之间关系的看法,即鉴赏者的接收活动与创作者的表现活动,是诗歌艺术不可或缺的两
- 2、对诗歌创作过程和艺术特质的论述。他关于"心源为炉,笔端为炭。锻炼元本,雕砻群形"的描述,生动而 形象地概括了诗歌形象的生成。
- (二)刘禹锡在本文中提出的"义得而言丧"和"境生于象外",也很值得注意。
- 1、 诗人的感兴作为诗的本体, 本是脱离知性、超越言象的一种审美体验, 这就是"义得而言丧"。
- 2、 诗人为了传达他的体验,通过物象的描绘营造出特定的意境。这意境的呈现虽有赖于物象,但作为整体的情 境氛围又超于个别的物象之外,这就是"境生于象外"。

模块六 与元九书

知识点一 白居易及《与元九书》概述

白居易,唐代诗人。字乐天,晚年号香山居士。元和九年,被贬为江州司马。白居易是唐代最勇敢的批判现 实的诗人, 他所作的讽喻诗, 直接干预现实和政治, 在相当的深度和广度上揭露了中唐社会的黑暗和下层人民的 疾苦,在文学史上占有重要地位。

《与元九书》是白居易于元和九年被贬后写给元稹的一封书信。元稹,字微之,河南河内人。族内行九,故 称元九。元和年间与白居易同倡新乐府诗歌运动,世称"元白"。

知识点二 重要语句

- (一) 感人心者,莫先乎情,莫始乎言,莫切乎声,莫深乎义。
- (二) 上以诗补察时政,下以歌泄导人情。
- (三) 文章合为时而著,歌诗合为事而作。
- (四) 又不知相遇是何年,相见是何地,溘然而至,则如之何?微之微之,知我心哉!

知识点三 文论观点和意义

白居易在信中阐述了自己对诗歌社会职能的看法,字里行间闪烁着强烈的批判光芒。与殷璠、皎然等人重 点探讨诗歌的审美规律相对,白居易重点强调的是诗歌的政治功能,他是唐代政教中心诗论的典型代表。

白居易所倡导的政教,不同于儒家强调上对下的教化,而是接过了汉人诗说中的"美刺"理论,特别强调 它的"刺",即对现实政治的批判作用。

从这一批判现实政治的创作原则出发,白居易推重像《五子之歌》、陈子昂《感遇》等直接抨击现实的诗 作,但是对秦汉以来为统治者粉饰太平的倾向进行了抨击。这为杜甫等人的现实主义诗歌创作揭起了一面旗帜, 对进步文学的产生有促进作用。

缺点:白居易把批判社会作为衡量诗歌的唯一标准,而忽略了艺术的审美效能。

知识点一 皇甫湜及《谕业》概述

皇甫湜,唐代散文家。字持正,睦州新安人。韩愈的学生,他发展了韩文奇崛的一面。 《谕业》评价了唐以来多位作家的作品风格。

知识点二 文论观点和意义

- (一)皇甫湜与韩愈"尚奇"的解构倾向是完全一致的。
- (二)以象评文,用生动的意向来描述诗文的风格,是唐代文学评论中新兴的话语方式。皇甫湜的这篇评论就很 具代表性。
- (三)文学作品的风格,是作品的思想、题材、文笔等等因素结合在一起所呈现出来的个性特征,是抽象的语言 难以概括的。唐人以生动的意象来摹状对特定风格作品的阅读感受。这种评论,构成了我国古代文论中一道亮丽 的风景线。
- (四) 意象评论的方法引导你走入对作品的审美感受中,从而获得切实的体验。

◆ 模块八 与李生论诗书

知识点一 司空图及《与李生论诗书》概述

司空图,字表圣,号知非子,河中虞乡人。《与李生论诗书》是他的诗论代表作。

知识点二 文论观点和意义

《与李生论诗书》中,司空图主张诗人应当在"格"——即思想人格的表现上下功夫,而不要只钻在某种 单调的"味"中讨生活。只有立足于"格",才能避免作品在情味上的单调偏激,而能具有一种"韵外之致", 这就是司空图所谓的"醇美"。

在文末,他提到"味外之旨"的概念,这是说,好诗不能只以给人一种风味为满足,而应当体现诗人的思想 意旨即"格"。

◆ 模块九 与极浦书

知识点一《与极浦书》概述

《与极浦书》是司空图的又一诗论代表作。

知识点二 文论观点和意义

司空图在《与极浦书》中提出了"象外之象""景外之景",这是创造一个虚实相生的艺术空间。

唐人论诗,早就有重视作家主观的意、理、情要与外界客观境况相结合的传统。司空图也要求在诗歌创作 中,要使主体的情性、思想、感兴与客观的境遇、景物和谐一致,做到情景交融,主客同意,以产生"味外之旨" 的艺术效果。

这种文学境界,是中国传统文化中"天人合一"思想在文学艺术中的一种体现。

第四部分 宋金元时代的文学理论和批评

宋金元时代的文学批评理论大致上与整个时代的文化特征相一致,在北宋、南宋、金、元各个朝代各有不同 的成就和特征。

(一)北宋时期

北宋时代是整个宋代文化思想奠定和发展的重要历史时期,宋代的文学批评理论也是在这种特定的文化思想 背景下产生和发展起来的。北宋是我国历史上最富有改革精神的时代之一。北宋文学批评理论的形成和发展与宋 初文坛持续开展的诗文革新运动有着直接的关系。

1、 北宋前期

"宋初三先生"柳开、王禹偁、石介倡导复古主义,论文重道。

以欧阳修、苏轼为代表的文学家的文论。这些人中,包括李廌,黄庭坚等人。他们一方面强调为道的重要性, 扭转宋初以来的轻浮文风,另一方面又十分重视文学的艺术特征。

以周敦颐、二程、邵雍为代表的理学家的文论。他们从道学家的性理学出发,反对文学中表现感情,做到"以 物观物",单纯写心尽性。

3、 北宋后期

这一时期主要以黄庭坚及江西诗派为代表。

作为"苏门四学士"之首的黄庭坚,在创作成就上与苏轼齐名,世称"苏黄"。他提倡文学创作要"以理为 主",强调以读书识理的方法来提高诗艺。之后,依附于这种倾向的江西诗派应运而生,黄庭坚也被后世的吕本 中等人列为江西诗派的开山鼻祖。

(二)南宋时期

1、诗话的大量出现及其对诗歌创作艺术规律的深入探索。

北宋欧阳修的《六一诗话》是我国历史上第一部严格意义上的诗话。

宋代诗话的大量出现是诗歌批评理论繁荣的重要标志,应该说在一定程度上推动了诗歌创作的发展。

宋代诗话的发展趋势表现出对诗歌创作艺术的兴趣逐步加强,同时对诗歌创作理论的探讨不断深入。最终出 现了像严羽《沧浪诗话》那样的著作。

2、理学家的文论有了新的深入发展。这一时期出现了朱熹、陆九渊两个重要人物,形成了道学、心学两大流派。 朱熹主张"文道合一"。

(三)金代

金代文论家主要有赵秉文、王若虚、元好问,其中元好问最为杰出。

(四)元代

1、承接南宋理学家的观点,不过更强调文以致用;

- 2、普遍重视对诗文审美特征和创作技巧的探讨,体现出对诗歌审美趣味和艺术境界的追求;
- 3、元代后期的文论还表现出一种提倡个性化的近代意识,在强调诗歌抒发性情的同时,主张表现个性,体现了 对诗歌创作中主体地位的肯定和重视。

◆ 模块一 伊川击壌集序

知识点— 邵雍及《伊川击壤集序》概述

邵雍,北宋道学家。字尧夫,别号伊川翁。死后赐号康节,故世称康节先生。 《伊川击壤集序》是他为自己诗集所作的序文,此文集中反映了他作为道学家的文学观。

知识点二 重要语句

虽死生荣辱,转战于前,曾未入于胸中,则何异四时风花雪月一过乎眼也。

知识点三 文论观点和意义

邵雍赞成写诗,但他的诗歌主张是反对抒写情感。将诗歌的表现内容完全限定在"志"的范围内。邵雍的 "志"乃是"性"。"性"在道学家看来就是人与生俱来的"义理之性",是先验地存在于人心之中的"天理"。 为了做到这一点, 邵雍提出了"以物观物"的论点, 就是从先验地存在于人心中的物理出发来观物。

邵雍的观点,代表了宋代道学家从根本上否定诗歌,企图以理学取代诗的倾向。黑格尔的文艺与美将让位 于宗教与哲学的理论与之相类似。

模块二 南行前集叙

知识点一 苏轼及《南行前集叙》概述

苏轼,字子瞻,自号东坡先生,眉州眉山人。北宋中期著名文学家、艺术家。苏轼在文学艺术上造诣颇高。 散文为"唐宋八大家"之一;诗歌亦与李白、杜甫、韩愈齐名,被称为"李杜韩苏";词的创作上,开一代"豪 放"词风;书法、绘画亦有较高成就。是我国古代少有的艺术全才。

《南行前集叙》是苏轼为父子三人在南行中所作的文章集合写的序文。

知识点二 重要语句

夫昔之为文者,非能为之为工,乃不能不为之为工也。

知识点三 文论观点和意义

《南行前集叙》突出表现了苏轼力主自然抒发的文学创作观点,这种理论直接继承了他父亲苏洵的观点。 强调自然,反对勉强,主抒发而斥造作。

在主张创作灵感的非自觉性,反对凭意志力来写作这一点上,与黑格尔的观点相通,一致。

◆ 模块三 答谢民师推官书

知识点— 《答谢民师推官书》概述

《答谢民师推官书》是苏轼给谢民师的回信,是苏轼辞世前一年写的,可以看做是他一生从事创作的经验总 结。是对于文学性的精彩辩护。

知识点二 文论观点和意义

苏轼在此文中,结合自己一贯的自然为文的主张,批驳了一些粗陋的观点。孔子的"辞达"原意是要文辞 能够达意就够了,不必过求文采。但苏轼的"辞达"说,则是强调文章要充分表达作者的思想和客观事物的意义, 是"意称物"和"言逮意"两个层次的统一。

首先,他要求作者对所刻画描写的事物有充分的认识和理解,做到"了然于心",即"胸有成竹"的"意 称物"的层次。

其次,他要求作者有高超的艺术表现能力,要做到"了然于口和手",即"言逮意"。

总之,他追求于形式与内容都趋于圆熟的自然表现,这就是"辞达"的最高境界。

◆ 模块四 自评文

知识点一 《自评文》概述

苏轼写的《自评文》,又叫《文说》,虽然只有(七)(四)字,但影响深远。

知识点二 重要语句

吾文如万斛泉源,不择地而出,在平地滔滔汩汩,虽一日千里无难。及其与山石曲折,随物赋形,而不可知也。

知识点三 文论观点和意义

- (一)苏轼在这段文字中描述了写作状态是对作家纯熟创作境界的传神写照。
- (二)其中最根本的奥秘在于自然成文和借助灵感进行创作。
- (三)它是作家久经磨练而又在创作技艺上圆熟天成时所达到的一种高度艺术境界。

◆ 模块五 论文

知识点一 李廌及《论文》概述

李廌,北宋文学家,字方叔,号德隅斋主,又号齐南先生,太华逸民。华州人。以文章见之于苏轼,颇受赏 识,被誉为"万人敌"之才,为"苏门六君子"之一。他不如"苏门四学士"的黄庭坚、秦观、张耒,姚补之有 名。但李廌非凡的文采受到了高度的评价。

李廌的这篇短文不仅提出了深刻独到的见解,而且雄辩而理畅,是一篇富有特色的论文。

知识点二 文论观点和意义

本文的基本观点是提出了文章包含"体、志、气、韵"四要素说。

他所谓"体"并非指一般的文体或风格,而是文章整体结构或面貌。所谓"志"并非单纯的志向,而是涉及 折中是非,去取可否、斟酌利弊、决定所用等主体判断、主观认识等综合因素。这两点和前人颇有不同。

"气"是指发于人心的生命之气及贯注于文章的文气;"韵"则是指文章所蕴含的精神韵度及丰富深长的韵 味。这二者是内在的,决定文章的生命力和风格特征。

李廌关于文章"体、志、气、韵"的论述,是在总结前人文体论,风格论基础上,对文章构成要素进行的新 概括,其思想内涵丰富,阐述精辟详瞻,对文章内部艺术构成问题的探索更加深入,从而开启了范温、杨万里"韵" "味"理论之先河。

◆ 模块六 潜溪诗眼·论韵

知识点一 范温及《潜溪诗眼》概述

范温,又名仲温,字元实,华阳人。秦观之婿。

《潜溪诗眼》是范温写的一部诗话著作。其论诗宗旨大致追随江西诗派,倡言句法、来处、布置等。又提倡 "学者要先以识为主",如禅家所谓正法眼者",开严羽诗论之先河。

知识点二 文论观点和意义

"韵"这一美学范畴,魏晋时代主要用以论人。六朝逐渐用以论画、论文。范温这篇论韵的文章,涉及诗

歌、音乐、书法、绘画,说明"韵"这一美学范畴在宋代已深入各艺术领域。

范温首先辨析"韵"的含义,提出了"有余意之谓韵"的命题。也就是说,文章之韵的根本特征在于:一 是具有美的涵蕴,二是平淡简约,三是意味深远。他以陶渊明诗为有韵的样板。

范温所谓"有余之韵"不限于诗学、美学领域,而可以普遍用于整个社会领域。范温关于韵的论述,体现 了对魏晋六朝以来"韵"的美学思想的继承和发展,他深入地探讨了韵的审美内涵及其艺术特征,使之成为一种 富有哲理性的美学范畴和艺术理论,对后世的诗论特别是严羽的"兴趣"说,王士禛的"神韵"说产生了重要影 响。

◆ 模块七 夏均父集序

知识点一 吕本中及《夏均父集序》概述

吕本中,北宋末、南宋初诗人。字居仁,号紫薇,寿州人。因祖籍东莱,世称东莱先生。他诗学黄庭坚、陈 师道,首倡"江西诗派"之说。

《夏均父集序》是他为其友夏均父的诗文集写的序。

知识点二 重要语句

学诗当识活法。所谓活法者,规矩备具,而能出于规矩之外;变化不测,而亦不背于规矩也。

知识点三 文论观点和意义

吕本中在这篇序言里提出的一个中心观点就是"活法"说。这是指遵守法度而又超越法度,富于变化又不 离本宗。关键是要活用诗法,而不要死执诗法。吕本中借以说明作诗之法要灵活自如,不受拘束。

吕本中谈诗法,虽基于江西诗派立论,但他提倡"活法"与"入悟"之说,揭示了诗歌创作方法灵活多变 需要直觉体悟的特征。

◆ 模块八 沧浪诗话·诗辨

严羽及《沧浪诗话》概述

严羽,南宋人。字仪卿,一字丹丘,自号沧浪逋客,邵武莒溪人。与同族严参、严仁皆有诗才,并称三严。 在当时颇有影响,几乎与黄庭坚的江西诗派并行。

《沧浪诗话》是严羽撰写的一部诗学著作,它是历代诗话中最富有理论性和系统性的诗话之一。全书分为《诗 辨》、《诗体》、《诗法》、《诗评》、《考证》五章,末附《答出继叔临安吴景仙书》一篇。《诗辨》是全书 中理论性最强的部分,提出论诗的基本宗旨,论述了诗歌的审美特征和艺术思维特征等问题,倡"别材"和"别 趣"、"妙悟"、"兴趣"之说。《诗体》论述历代诗歌的体制问题;《诗法》谈论诗歌创作的技巧方法;《诗 评》评述历代作家作品;《考证》对诗歌的版本、真伪问题进行考辨、评析。

知识点二 重要语句

- (一)盛唐诸人惟在兴趣,羚羊挂角,无迹可求。故其妙处透彻玲珑,不可凑泊,如空中之音,相中之色,水中 之月,镜中之象,言有尽而意无穷。
- (二)学其上,仅得其中;学其中,斯为下矣。
- (三)见过于师,仅堪传授;见与师齐,减师半德也。
- (四)诗有别材,非关书也;诗有别趣,非关理也。

知识点三 文论观点和意义

- (一)严羽在《沧浪诗话》中批评了苏黄诗风,即以议论说理为诗而造成的宋诗概念化倾向。
- (二)他强调诗歌在题材和旨趣上都有特殊性,不能用以填书塞典或说理议论。诗歌是用以抒写情性的,在思维 方式上要用艺术思维而不能用纯抽象的理性思维,在语言上要天工自然而不要有刻意雕琢的痕迹。

- (三)严羽论诗的主要特点是"以禅喻诗",重参主悟,进而他提出"妙悟""熟参"之说。
 - "妙悟"是指对诗歌创作规律的顿时领悟达到豁然贯通的程度。
 - "熟参"就是熟读历代诗作,反复讽咏、揣摩、体会,以提高识别和鉴赏能力。
 - 因此,"熟参"与"妙悟"是两个紧密联系的阶段。
- (四)严羽指出"夫学诗者,以识为主"。所谓"识"即是对诗歌的识别辨析。学诗者只有具备识辨能力,才能 明确师法对象。
- (五)严羽把盛唐诗歌看做创作的范本,主张作诗完全以情感的自然兴发为旨趣,达到情思、理致、语词融为一 体而不着痕迹。
- (七)严羽在诗论中大量引用禅语,其说禅谈佛颇有荒谬之处,因而受到后人的指责。
- (八)严羽以禅理比喻诗理,较为深刻地揭示了诗歌创作的艺术规律,为学诗、作诗者开辟了新的认识途径,同 时在诗歌创作理论上也开发了更为广阔的领域。
- (九)《沧浪诗话》对后世诗歌理论尤其是明清时代的诗论发展产生了巨大影响。

◆ 模块九 论诗三十首(选录)

知识点一 元好问及《论诗三十首》概述

元好问,,金代文学家、史学家,字裕之,号遗山,太原秀容人。其创作涉及诗、词、文、散曲和笔记小说 诸领域,以诗歌成就最高。其诗论除《论诗三十首》外,还有《杜诗学引》、《东坡诗雅引》、《杨叔能小亨集 引》等。

元好问是金代最有代表性的文学家,其在诗、词、文、散曲等多方面的艺术成就奠定了非凡的艺术造诣和独 特的诗学见解。他有关诗歌的观点散见于某些诗序和引言中,集中体现在绝句形式写成的《论诗三十首》中。

知识点二 重要语句

- (一)池塘春草谢家春,万古千秋五字新。
- (二)万古文章有坦途,纵横谁似玉川卢。

知识点三 文论观点和意义

- (一)以诗评诗最早可以追溯到唐代杜甫的《戏为六绝句》。至宋以后,这种形式便被普遍采用,到南宋时已相 当 普 遍。
- (二)元好问的《论诗三十首》集中系统地对历代诗人诗作作出具体细致的评述,且立论精辟而独具慧眼匠心, 实属少见。不仅在宋金时代,而且在整个中国诗学史上,它也具有超越古今、独树一帜的重要历史地位。
- (三)元好问在《论诗三十首》中开宗明义便以"诗中疏凿手"自任,通过评论历代诗人和诗歌创作的得失,来 拨乱反正,正本清源。
- (四)元好问借以正本清源的标准显然是《诗经》的现实主义传统和儒家正统的诗教。他论诗崇尚慷慨激昂的阳 刚美风格,这与他生于中原地区而且又处身于战乱中的金元时代直接相关。
- (五)元好问认为,汉代以来真正体现正体风格的是以曹植、刘祯等为代表的建安诗人。因为建安诗人继承了《诗 经》的现实主义优良传统,真实地反映了当时的社会现实,而且在其作品中有力地体现了文人志士以身报国、建 功立业的雄心壮志。
- (六)元好问在唐代诗人中最推崇开一代风气的陈子昂。
- (七)元好问讽刺晚唐温庭筠,李商隐的诗风,也讥讽宋代秦观等人情思缠绵的"女郎诗"。
- (八)强调诗歌来源于生活,反对闭门造车;主张诗人以立身为本,反对虚伪做作;崇尚质朴自然,反对华而不 实;倡导创新而反对蹈袭:这些都是古代一贯的诗学传统。元好问的《论诗》通过对前代诗人的褒贬,具体而切 实地重申了这些原则。这些观点,用诗的形式表达出来,精炼警拔,引人注目,故在后世产生了很大的影响。

第五部分 明代的文学理论和批评

明代文论初步呈现出转折和过度的特点,其传统的诗文理论多为对古代的总结和反思,而新兴的戏曲、小说 理论则开始大规模登上历史舞台。

- (一)明代前期的代表人物和事物
- 1、以"开国文臣"宋濂和他的同僚、门人为代表,继承儒家理论,提倡"宗经载道",主张"理明气畅",要 求文学必须宣扬孔孟之道以服务于封建统治。
- 2、高棅《唐诗品汇》,明确把唐代诗歌分为初唐、盛唐、中唐、晚唐四个不同发展阶段,提出了以盛唐为主, 李杜为宗的主张。他上承严羽的诗论,下启前后七子的盛唐说,在明代前期的文坛上具有十分重要的影响。
- 3、"台阁体":以杨士奇、杨荣、杨溥为代表的官方文学流派,他们的诗文以所谓的"雍容典雅"而歌功颂德, 粉饰太平。
- 4、以李东阳为代表的"茶陵派",以李梦阳、何景明为首的"前七子"、万历年间以李攀龙、王世贞为代表的 "后七子"反对"台阁体",提倡"文必秦汉,诗必盛唐"。
- (二)明代中后期的文坛
- 1、明代统治者把程朱理学奉为官方哲学,带有浓重的宗经明道和复古的味道。明中叶,"心学"从理学中分化 出来,带有强烈的反传统的色彩。
- 2、受心学的影响,加上中后期商业的发达,出现了新的文学潮流。其中以李贽的《童心说》影响最大。
- 3、"公安派""公安三袁"提倡平淡质朴的文风;"竟陵派"的钟惺和谭元春有"深幽孤峭"的诗文风格。
- 4、随着市民阶层的壮大,适合市民审美需要的戏剧和小说创作在明代空前繁荣。明代的戏曲小说理论也是异军 突起,这些理论具有反传统的色彩。

◆ 模块一 梅月先生诗序

知识点一 李梦阳及《梅月先生诗序》概述

李梦阳,字献吉,号空同子,庆阳人。他在文学上与一些人同倡复古,世称"前七子",分别是:李梦 阳、何景明、徐祯卿、边贡、康海、王九思和王廷相,他们的文学思想的核心都是强调学古,但在学古的方法 和内容上各有侧重。在中国文学批评史上,李梦阳是有名的复古主义者。

《梅月先生诗序》是他为别人的诗集写的序言。

知识点二 重要语句

故遇者物也,动者情也。情动则会,心会则契,神契则音,所谓随寓而发者也。

知识点三 文论观点和意义

李梦阳之所以倡复古,乃出于他论诗主情。他不满于宋以来的以理为诗,故提倡向盛唐诗学习。表达情韵, 乃是诗歌创作的客观规律。故空同之学古,其初衷是与他论诗主情完全不矛盾的。

在这篇文章中,李梦阳提出了以"情"字为核心,对诗歌创作中的主客体关系作了非常有深度的分析,精辟 地揭示了诗情产生的机制:

- (一)从客体来说,能感动世人的物象,并不是简单的、孤立的外物本身,而是外物在多种条件作用下所呈现出 的一种特定的情态。
- (二)从主体上说,他当时所坏的特定心态,适与当前的立体意向相遇合、相共鸣,只有在这种情况下,诗人心 中才会产生诗情,进而外化为语言。
- (三)美感的产生是因为客体所偶呈的意象情态迎合了主体的心态,这样,诗人笔下的形象自然就生动有神。

◆ 模块二 诗集自序

知识点一 《诗集自序》概述

李梦阳晚年为自己的诗集所写的序。

知识点二 重要语句

真诗乃在民间。

知识点三 文论观点和意义

在本文中,他提出了"真诗乃在民间"的重要论断。他指出,真挚的感情是好诗的根本条件,随感而发,自 成佳作。他提醒人们去民间寻找真诗。作为一个文人,能如此诚恳地给民间创作如此高的评价,这在文论史上是 不多见的。

李梦阳晚年对民间真诗的推重,透露出明代文人的眼光转向世俗的消息,他直接影响了李贽,公安三袁和冯 梦龙等人。他们给民间文学以很大的关注,并在创作时从中汲取养分,从而给消沉的文坛注入生机。

◆ 模块三 与郭价夫学士论诗书

知识点一 王廷相及《与郭价夫学士论诗书》概述

王廷相,字子衡,号平崖,别号浚川,仪封人。他是明代著名的哲学家,又擅长诗文,为文倡导复古,以矫 时弊,也是"前七子"之一。

前七子对于如何学古这个问题,观点并不一致。本文就是王廷相对于这一问题的论述,很有深度。

知识点二 重要语句

此非取自外者也,习而化于我也。

知识点三 文论观点和意义

王廷相在这篇文章中的所谈的中心问题就是学古。先谈学什么,再谈怎么学。

学什么?他指出,应该学习《诗经》和《楚辞》的通过意象营造出一种含蓄深厚的艺术境味,从而委婉地 表达诗人的情感。他认为,作为诗的审美效果的韵味,与意象的有无密切的联系在一起。从这一标准出发,他否 定了中唐时所出现的质实、叙事和铺张的诗风。

怎么学?一是关于运意、定格、结篇、炼句这些写作技巧的具体训练,此所谓以法而入;二是作家对自己 才能(才)、气质(气)、思想水平(道)等主观资质的长期涵养。前者靠有意的学习,称之为"务",后者靠 无意的习染,称之为"会"。

可以看出,王廷相的"习而化于我",是对孟子的"养气"说和"深造自得"说的继承。他把模仿和创造 的关系谈得深入而具有理论性。

◆ 模块四 童心说

知识点一 李贽及《童心说》概述

李贽,字宏甫,号卓吾,又号温陵居士、龙湖叟。泉州晋江人。因倡导"异端",被捕入狱而死。李贽是 明朝中叶以后个性解放思潮中的一员勇将。他大力提倡回复人类的自然感情和真实人格,对污染人们灵魂的假道 学进行了尖锐的批评。

《童心说》是李贽的进步思想在文学理论上的突出表现。

知识点二 重要语句

天下之至文,未有不出于童心焉者也。

知识点三 文论观点和意义

李贽所谓"童心",是与封建礼教相对立的人类的自然情感,而所谓蒙蔽童心的"闻见道理",指的是扼杀 人类个性的封建名教。因此,《童心说》的核心思想是主张文学从封建的桎梏下解放出来,成为自由抒发人们真 情实感的工具。这个要求,闪烁着耀眼的人文主义光辉,在中国思想史,文论史上具有划时代的意义。

从"童心说"出发,李贽还批判了明代文坛的复古之风,他指出:只要是发自童心的都是好作品,何必学古? 他反封建文人的正统观念,对近古时期在市民阶层中逐渐发展起来的小说、戏曲进行了高度评价,而对历来 被正统文人奉为经典的六经等却进行了尖锐的批评。所有这些,都带有强烈的启蒙色彩,反映了李贽作为一个反 封建先驱者的超人胆识。

◆ 模块五 杂说

知识点— 《杂说》概述

《杂说》是李贽进步的文学观念的又一篇重要的文章。文中评论了《拜月亭》、《西厢记》、《琵琶记》 三个剧本,分别予以褒贬。

知识点二 重要语句

且夫世之真能文者,此其初皆非有意于为文也。

知识点三 文论观点和意义

李贽认为《拜月》《西厢》是化工之笔,而《琵琶》只是画工之笔。《拜月》《西厢》产生于作者的真情。 李贽对优秀的化工作品产生的主观条件,论述为作者真挚的思想感情与当时的社会产生极大的抵触和矛盾的 结果。真正能写文章的人,起初并非要有意写文章,只是有很多客观事物的刺激,才不得不说。这里李贽突出的 是作家对社会的反抗意识,是对传统"发愤著书"说在新的历史条件下的理论升华。

◆ 模块六 叙小修诗

知识点一 袁宏道及《叙小修诗》概述

袁宏道,字中郎,号石工。他是"公安派"的领袖,与其兄袁宗道、其弟袁中道合称"公安三袁",在文学 上,力排七子的拟古主义,倡"独抒性灵、不拘格套"。《叙小修诗》代表了袁宏道的文学创作观。

知识点二 重要语句

独抒性灵、不拘格套。

知识点三 文论观点和意义

在《叙小修诗》中,袁宏道提出了"独抒性灵、不拘格套"的创作旗帜。他主张自由地抒发文艺家内在固 有的活泼的性灵,而且在艺术形式上也要充分发挥独创精神,不拘泥于前人僵化的艺术窠臼,提倡作家对自己真 情实感的抒发,痛批前后七子的拟古主张,在追求个性解放的倾向上,与李贽相通。

◆ 模块七 雪涛阁集序

知识点— 《雪涛阁集序》概述

《雪涛阁集序》是袁宏道给别人的诗文集做的序。代表了袁宏道的文学发展观。

知识点二 重要语句

文之不能不古而今也,时使之也。

知识点三 文论观点和意义

在《雪涛阁集序》中,袁宏道主张发展变化的文学史观。他认为文学发展是一个不断变革与进化的过程。每 一种新的文学法则,都是在批判旧的法则中产生的,它在发挥了进步作用之后,难免矫枉过正,暴露出新的弊病, 从而走向反面,成为文学发展的阻力。这一观点闪烁着辩证的光辉。

在这种思想的指导下,他首先肯定了复古派出现的必然性和合理性,之后僵化,成为被矫正的对象了。同时 他也敏锐地感觉到了公安派自身存在的问题,但是并没有及时纠正它。

◆ 模块八 诗归序

知识点一 钟惺及《诗归序》简介

钟惺,字敬伯,号退谷,湖广竟陵人。与同乡谭元春共编《古诗归》、《唐诗归》而名著于世,论诗以幽深 孤峭为宗, 史称"竟陵派"。"竟陵派"之前有前后七子和"公安派"。钟、谭二子为了纠正两家诗论之篇, 提 出了"幽深孤峭"的诗学主张,带有调和前两家理论的色彩,目的是想合"师古"与"师心"为一途,既继承了 公安派"独抒性灵"的主张,又举起了七子派"求古人真诗"的旗帜。

知识点二 文论观点和意义

- (一)提出了"求古人真诗"的诗学主张。他指出,拟古派的学古,只是模拟陈言,缺点是空廓;公安派走捷径, 刻意与古人面貌不同,其结果就是流于俚僻。而真正求古人真诗,主要是求古人精神所在,这样才能历久弥新。
- (二) "竟陵派"即提出"幽深孤峭"的诗学主张,这就是"清物说"。它集中体现为一种幽深而孤独的情绪, 存在于喧闹的现实生活环境里,是一种超尘脱俗的思想感情。他把诗变成了一种不食人间烟火的无比清高的东西。
- (三)竟陵派对学古派和公安派的批评是对的,但他们开出的药方有问题,以至于后来格局和境界越来越小,最 终走向了末路。

模块九 诗论

知识点一 文论观点和意义。

- (一)《诗论》是钟惺评点《诗经》一书的序言。在《诗论》中,钟惺集中阐述了"诗为活物"的见解。
- (二)文中所说的"诗"表面是在指《诗经》,但论述的道理,却通于一般的诗文。
- (三)《诗经》并非是游离于读者欣赏活动之外的一成不变的东西,而是一个具有开放性特征的活的生命体,后 人对他可以有不同的理解。也就是我们常说的"一干个读者有一干个哈姆雷特。"
- (四)这个看法,强调了欣赏者在文学审美活动中的主体性和能动性,这在我国文学批评史上是具有重要地位的。

◆ 模块十 警世通言叙

知识点一 冯梦龙及《警世通言叙》概述

冯梦龙,字犹龙,别署龙子犹、故曲散人、墨憨斋主人、姑苏词奴等,长洲人。最使他负有盛名的则是他 编撰的"三言"。受到李贽、汤显祖、公安三袁的影响,极为重视通俗文学的创作,特别是小说创作,还搜集整 理了大量的通俗小说。而他在小说理论方面的贡献尤为巨大。他一反鄙视小说的传统观念,提出小说有"醒人" "醒天""醒世"的作用,提出了"导愚"和"适俗"的创作原则,要求作品有健康的内容和通俗的表现形式。

知识点二 文论观点和意义

- (一)小说中的是非真假观。冯梦龙认为,不必强求"事真""人真",但要"理真"和"情真"。这里的"理 真",指的是圣贤之理,而不是生活逻辑,这是冯梦龙小说理论的缺陷。
- (二)他还认为通俗小说具有讽喻教化的作用。它用老百姓喜闻乐见的形式,把很多深奥的道理传达给他们。冯 梦龙赋予了通俗小说极高的地位。

(三)冯梦龙的小说理论提升了小说的地位,对小说创作中的某些理论亦有真知灼见,对后世的小说理论与创作 产生了深刻的影响。他是我国通俗文学发展史上意味重要的人物。

◆ 模块十一 季沧苇诗序

知识点一 钱谦益及《季沧苇诗序》概述

钱谦益,字受之,号牧斋。常熟人。钱谦益是明清时期之际诗界的权威人物,享有"文坛宗师"之誉。他 曾详细考察了整个明代诗文的发展脉络,并对其中所发生的各种文学思潮进行了系统的总结。他对各派的评价都 比较客观,优点和缺点都能指出。总体来看,他还是对李贽、汤显祖和公安派情有独钟,诗论也是力主"真情"。 《季沧苇诗序》是他为友人诗集做的序。

知识点二 文论观点和意义

钱谦益在此文中极力申明的还是"真情为本"的观点。他把作为诗歌本源的真情分为"好色"和"怨谤"两 类。也就是,现在所说的"爱"与"恨"。

它同时还包含着人们的自然情感和社会情感,物质欲望和审美需求,同时也概括了人与人和人与自然的关系。 这无疑是对诗歌的情感内容的一种更加思辨化的把握,从而把这两种基本情感提到了艺术创作的动力与本源的高 度,这也是对晚明主情说的继承和发展。

第六部分 清代的文学理论和批评

清代是我国最后一个封建王朝。文化政策上,充满了尖锐的矛盾和种族压迫,大兴文字狱,造成了清代考据 学盛行,总结、集成式的学术研究氛围,也影响到文学思想和文学批评。

清代的诗文理论主要是对前代的总结和发挥。其文学流派大都以儒家诗学为本。值得重视的是清初的王夫之 和中期的叶燮。

清代的小说和戏曲创作继续兴旺,这刺激了小说批评的繁荣和戏曲理论的成熟。

清代后期,随着西方文化的涌入,文人们求新求变,发愤抒情。在和西方思潮的冲撞中,也有一些有识之士 深入总结,发现了有生命力的东西。比如梁启超、王国维等。

◆ 模块一 读第五才子书法(节录)

知识点一 金圣叹及《读第五才子书法》概述

金圣叹,本名采,字若采,圣叹是他的笔名,好评论"奇书小说",尤以批点《水浒》、《西厢》著称于世。 他是明清之际最具代表性的小说评论家。

在《读第五才子书法》中,金圣叹集中地表达了他对小说的美学思考。其中的一些观点,不但具有相当的深 度,而且是开创性的,尤其在艺术方面的批评贡献更大。

知识点二 文论观点和意义

(一)金圣叹在文中将《水浒》和《史记》及一对比,提出"《史记》是以文运事,《水浒》是因文生事"的重 要主张。所谓"以文运事"是"先有事,再生成文";"因文生事"是作书者凭空造出许多事情。

所谓"生事""结撰""凭空造谎",都是指小说家的艺术虚构,这是小说区别于历史记载的最重要的特征。 众所周知 , 我国的小说实在过去的史传中发展起来的 , 故长期以来 , 人们一直不敢承认虚构的合理性。而金 圣叹把"因文生事"作为一条原则明确提出来,使之与"以文运事"的史籍旗鼓相当。而且,金圣叹认为,从作 家的主动性和创造性上来说,《水浒》有很多胜过《史记》的地方。

这对于我国过去以经史为正统的文学观念,是一个大胆的冲击,它反映了小说艺术精神的真正自觉,并确立

了小说叙事的审美特质。

(二) 金圣叹在书中指出《水浒》—书最重要的艺术成就就是生动地塑造了各色具有鲜明性格的人物形象。 金圣叹表达了这样的思想:塑造人物性格在小说创作中居于中心地位。

金圣叹在点评《水浒》是,不仅关注作家对人物典型性格的刻画,而且在分析人物性格时,既重视人物的鲜 明个性,而且还注意人物所包含的普遍意义。这反映了他对小说创作艺术规律的深刻把握。

(三)金圣叹是把《水浒传》作为最高的创作典范来评点的,在《读法》中,十分详尽地总结了小说的各种写作 技巧。他以敏锐的艺术感觉,细致地捕捉了作家行文叙事的良苦用心和经营手法。他对这些手法的分析闪烁着许 多辩证思想。

在评点过程中,金圣叹还发展了评点这种独特的文学样式,用生动流畅的文笔,细致切实,逐段逐句地分析 了整部七十回小说。所有这些,不论对后来的小说创作还是小说赏评,都有重要的指导意义。

◆ 模块二 姜斋诗话(选录)

知识点一 王夫之及《姜斋诗话》概述

王夫之,字而农,号姜斋,别名卖姜翁、夕堂老汉、船山遗老等,衡阳人。世称船山先生。其学术研究涉及 哲学、史学、经学以及天文学、地理学诸领域。其著作达七十余种,均收入《船山遗书》。

《姜斋诗话》是清代学者王夫之撰述的一部诗学著作。全书分为三卷:第一卷《诗译》主要解说《诗经》; 第二卷《夕堂永日绪论》评论历代诗人;第三卷《南窗漫笔》记述师友遗诗。

知识点二 重要语句

情、景名为二,而实不可离。神于诗者,妙合无垠。巧者则有情中景,景中情。

知识点三 文论观点和意义

王夫之论诗追求情景交融的境界,反复阐述了"景生情"与"情生景"、"情中景"与"景中情"的 辩证关系:

(一) "景生情" 与"情生景"

"景生情"即触景而起情。诗人的思想感情来源于客观环境,又赋予 "情生景"指诗人因情而融景 / 描绘的客观景物以活跃的生命;通过对客观景象的生动描绘,诗人的思想感情便自然地表现出来。

(二)"情中景"与"景中情"

所谓"景中情",是指在所描绘的景物中包含着情感,即是说景物必须为作者的情感所浸润,成为情 感化的景物,而不是单纯的写景。

所谓"情中景",是指抒写情感时要活化出具体的情境或情状,使之呈现为可感的形象,而不是单纯 写情。他着重强调的是情感与景物的相互渗透,交汇融合。

(三)无论写景还是抒情,都必须生动鲜明地直接呈现。

王夫之的诗歌理论尤其是关于情景的理论,极其深刻地揭示了诗歌的构成因素情景之间的关系,不仅使 唐代以来的意境理论内涵得到进一步充实,而且为近代王国维的意境说奠定了坚实的思想基础。

◆ 模块三 闲情偶寄·词曲部(选录)

知识点一 李渔及《闲情偶寄》概述

李渔,字笠翁,号觉世稗官。浙江兰溪人。

《闲情偶寄》是李渔所写的一部杂著,原名《闲情偶集》,内容包括戏剧、居室、园艺、烹调等等。论戏剧 部分是书中的精华,分为词曲部和演习部,前者论剧本创作,后者论戏剧排演。后人将书中论戏剧部分单独编成 《李笠翁曲话》。

知识点二 文论观点和意义

(一)戏剧发展背景

与西方相比,我国的戏剧发展较晚,(一)(一)世纪以后的宋代杂剧和金代院本,才初具规模。但宋金以 后,戏剧很快就趋于成熟,于是出现元杂剧的高峰。明代戏剧不但更加发展,而且人们开始对戏剧进行理论思考, 像朱权的《太和正音谱》、徐渭的《南词叙录》等等,都从不同的角度对戏剧进行了探讨。

(二)《闲情偶寄》的地位

中国古代戏曲的批评与理论也臻于成熟,成熟的标志就是李渔的《闲情偶寄》的出现。李渔的戏曲论,在我 国戏曲史上有划时代的意义。

(三)李渔戏曲理论的特点

李渔戏曲理论的特点是他关于戏曲创作和编导的论述始终充分地考虑到戏曲作为综合表演艺术的特殊性。历 代戏曲论者重视"曲"而忽视"戏",而李渔认识到了戏剧和文学的不同特点,重视戏剧的演出实际和舞台效果。 戏剧艺术固然离不开文学,但又不等于文学。戏剧作为一种直接诉诸视听的叙事性的表演艺术,在舞台上演绎故 事,是它的基本形式。剧作家、导演和演员,都是戏剧艺术活动的积极参与者,是不可或缺的重要组成部分。

(四) "结构第一" 的观点

在此基础上,李渔提出"结构第一"的观念,这在中国剧论史上有别开生面的作用。"结构"就是对戏剧情 节的设置。他提出"立头脑"的主张,即让主要任务的行动成为贯穿全剧情节的主线,让情节的发展集中趋向戏 剧高潮。这标志着从"重曲"到"重戏",从"语言中心论"向"情节中心论"的深刻变化。

(五)李渔对戏剧语言的看法

李渔大力主张剧本唱曲的通俗浅易,主张曲文必须面向广大观众。李渔在戏剧语言上始终着眼于戏剧的舞台 演出效果与观众的接受,还特别重视人物语言的个性化及宾白。

(六)李渔戏剧创作的虚实观

李渔承认戏剧创作中虚构的合理性,但并非随意编造,而是在生活事实的基础上加以集中和概括。这实际上 已经接触到了艺术形象塑造的典型化问题,很有深度。

◆ 模块四 原诗(内篇)

知识点一 叶燮及《原诗》概述

叶燮,清代文人。字星期,号己畦,江苏吴江人,世称横山先生。

《原诗》共四卷,分内、外两篇,而每篇又分上、下二章。《内篇》以立论为主,集中阐述作者的诗论体系, 其中上卷论诗的发展,下卷论诗的创作。《外篇》以批评为主,对前人的诗作和论诗观点广泛地提出自己的看法。

知识点二 文论观点和意义

- (一)叶燮的《原诗》是中国诗学史上的一部重要著作,它带有对宋明以来的诗学进行总结的性质,所阐 述的理论具有很强的系统性。《原诗》突破前人谈诗时所常有的片段而零散的形式,高屋建瓴地对诗学原 理进行整体的理论思考和体系构建。
- (二)《原诗》开篇讨论的是诗歌的源流正变,叶燮试图超越门户之争,提出自己正变同意、以变为动力 的文学发展观。他提出中唐为上下百年、古今文运诗运转变的关键。
- (三)《原诗》是诗学体系的核心部分,是作者对诗歌之产生的主、客观条件的细致分析。
- 1、叶燮把感召诗人的外部世界分为理、事、情三个层面。

所谓"理",指事物中所含的道理;"事"指事物的存在;"情"指事物的表现情态。

2、叶燮把诗人的主观条件分为才、胆、识、力四种因素。

所谓"才",指诗人的表现才能;"胆"指诗人的创新勇气;"识"指辨识能力;"力"指自成一家、 立于文学之林的能力。

- (四)叶燮特别强调创作主体对于表现对象的深刻体验和独特感受,揭示了诗之所以为诗的审美特质。
- (五)叶燮对诗歌的形象思维特质做了细密分析。诗歌作为形象思维的产物,不可机械地用客观的理、事、 情去衡量,也不可以用抽象的语言来描述。但作为一种艺术情境,它可被欣赏者生动地感受。

(六)叶燮认为。"胸襟"是"诗之基"。所谓"胸襟",是指诗人的思想境界和精神情操,是诗人的性 情智慧、聪明才智的载体。叶燮强调诗品与人品的统一。

◆ 模块五 论文偶记(选录)

知识点一 刘大櫆及《论文偶记》概述

刘大櫆,字才甫,一字耕南,号海峰,桐城人。少游方苞门,传其古文义法。是桐城派方苞和姚鼐之间的 承前启后的中间人物。刘大櫆的《论文偶记》在方苞义法论的基础上进一步探求散文创作艺术规律,并在法的方 面作了补充和发挥。

知识点二 文论观点和意义

方苞是清代散文桐城派的创始人。他与刘大櫆、姚鼐,被称为"桐城三祖"。桐城派对散文艺术特点、规 律的探讨与总结,在我国散文艺术理论发展史上,有一定的贡献。方苞以程朱理学思想正宗,标《左传》、《史 记》、唐宋八大家散文为典范,为桐城派文论奠定了基础。

(一)义法论

方苞的文论标举"义法",指出义法渊源于儒家经典,而完满体现于司马迁的史传散文。"义"指"言有物", "法"指"言有序",义为经而法为纬之。强调义法是一切成体之文写作的规律。

- (二)方苞所提的"义法",重点是作为文章内容的"义",强调儒家思想准则和道德规范。他谈文章内容和形 式的关系,也重视的是"义"对"法"即文章表现艺术的支配作用。而刘大櫆则关注的是作文的艺术技巧,他认 为艺术的意义不能停留在义理上。
- (三)从重视文章的艺术技巧和艺术效果出发,刘大櫆对散文的审美机制作了深刻的分析。他分析了字句、音节、 神气在文章中的重要程度。他认为文学最高的美,无关乎内容,他实际上是文章语言的听觉形象所体现出来的妙 不可言的魅力,这在中国文艺美学史上是一种非常独特的看法。这种重视汉语本身美学效果的观点,在中国文论 史上是很独特的观点。
- (四)刘大櫆主张文贵奇、贵高、贵大、贵远、贵简、贵变、贵瘦、贵华、贵参差,丰富了古文艺术的趣味。

◆ 模块六 复鲁絜非书

知识点一 姚鼐及《复鲁絜非书》概述

姚鼐,字姬传,一字梦古。安徽桐城人。住所叫"惜抱轩",世称"惜抱先生"。本文是写给鲁絜非的回信。

知识点二 文论观点和意义

姚鼐的这篇书信,把前人以阴阳刚柔论文的观点进一步理论化、系统化,它体现了在古代的文学风格批评中, 这一独特的美学视角的最后定格。《复鲁絜非书》不仅是一篇精彩的文学风格学论文,而且也是一篇生动描述阳 刚与阴柔两种审美形态的美文,呈现出一幅生动迷人的古文审美境界。

(一)姚鼐从古代哲学本体论角度论述了阳刚、阴柔的起源,在此基础上,将文章分为"得阳刚之美"与"得阴 柔之美"两大类,并用许多生动的比喻,描述了两种风格的不同特点。

姚鼐对阳刚和阴柔的分类,其理论意义已经远远超出单纯的文章学的范畴,而达到了美学的高度。关于这两 种美,都发自内心的赞赏,没有好恶。

(二)姚鼐在以刚柔二端来统摄美的同时,又充分注意到美的多样性。也主张在一定程度上刚柔相济。

◆ 模块七 论小说与群治之关系

知识点一 梁启超及《论小说与群治之关系》概述

梁启超,清光绪年举人,参与戊戌变法。字卓如,号任公,别署饮冰室主人,广东新会人。是中国近代资产 阶级改良主义的卓越宣传家、文学家 , "小说界革命"和"诗界革命"的倡导者之一。

《论小说与群治之关系》发表于《新小说》创刊号,作于(一)90(二)年变法维新运动失败以后,是清 未资产阶级改良主义者关于小说理论方面纲领性的文章。梁启超在论文中首先论述了小说这种文学样式的强大社 会作用,然后明确提出了"小说界革命"的号召。

知识点二 文论观点和意义

- (一)梁启超率先提倡和创作政治小说,这是"小说界革命"开端的标志。
- (二)梁启超把小说和当时的政治运动密切地联系起来,强烈要求小说为改良主义政治服务,开创了我国近代小 说理论的新局面。在他的提倡下,迅速地形成了一场声势浩大的小说革新运动,使小说创作和理论批评,出现了 空前繁荣的景象。
- (三)梁启超所提出的革新小说的主张,是建立在作者猛烈抨击古代小说弊端的基础上的。论文强烈地表现出要 求革新小说的精神,企图把小说的内容从封建传统思想的束缚中解脱出来。
- (四)我国正统的文学观念一直轻视小说,其原因,既有封建意识的一面,也与我国的传统文学一直以抒情为本 位有关。小说与戏剧,与传统诗文相比,具有突出的平民性和群众性。
- (五)梁启超在论文中提出小说的特点:小说能表达理想与异境,扩大读者眼界;还能真实细致、淋漓尽致地描 绘社会人生,充分表达人的喜怒哀乐。
- (六)梁启超在论文中还总结了小说的四项社会功能和美感作用:"熏",指小说潜移默化的熏陶作用;"浸" 指小说能使读者的思想感情发生变化;"刺"是指小说能使读者在情不自禁中受到感动和教育;"提"是指小说 读者完全化身为作品中的人物,读者在感情上与主人翁合二为一。小说社会作用的最高境界是"提"。
- (七)这篇论文不但深刻地分析了小说的特点,认为"小说为文学之最上乘",从而极大地提高了小说的地位; 而且强调了小说和社会政治的关系,从而使小说成为变法运动的有力舆论工具,为维新变法服务。
- (八)强调小说的社会作用是梁启超小说理论的重大特色。号召小说为政治服务是其小说理论的灵魂。

《论小说与群治之关系》在当时产生了振聋发聩的影响,梁启超也因此成了近代小说革新运动的倡导者、近代 小说理论的奠基者。

◆ 模块八 人间词话(选录)

知识点一 王国维及《人间词话》概述

王国维,字静安,一字伯隅,号观堂,浙江海宁人。王国维是近代著名学者,在哲学、教育学、美学、文艺 学、考古学、史学、古文字学等领域都有建树。文学理论方面的主要著作有《红楼梦研究》、《人间词话》、《宋 元戏曲考》等。

《人间词话》成书于(一)90(八)年秋。它以词话的形式论述诗的本体论、创作论、鉴赏论、发展论以 及历代诗词的评论,形成了独特的诗学体系,理论核心是"境界"说。

《人间词话》大体可以分为两部分,前九则为标举境界说的理论纲领;其后各则是以"境界"说为依据的具 体评论。

知识点二 重要语句

- (一)古今之成大事业、大学问者,必经过三种之境界。"昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路",此第一 境也;"衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴",此第二境也;"众里寻他千百度,暮然回首,那人正在灯火阑珊 处",此第三境也。
- (二)无我之境,人惟于静中得之;有我之境,于由动之静时得之。故一优美,一宏壮也。
- (三)词以境界为最上。有境界则自成高格,自有名句。

知识点三 文论观点和意义

- (一)王国维讨论文艺主要从西方美学入手,其理论的主体是德国古典美学。
- (二)王国维极力推崇"境界"说。他所谓的境界,是以生命力为底蕴的、真景物与真情感统一交融的艺术世界 和精神形象。景物与情感都必须为"真",并必须真切饱满地表达出来。是否具有真情实感,是衡量有无境界的

真实依据。王国维"境界"说的突出贡献在于结合汉语诗歌的抒情传统,赋予作为"第一形式美"的"境界"以 "真"的内涵。

(三) "有我之境" 与 "无我之境"

所谓"有我之境","宏壮",是指作品以表现感情为主,其中景物皆浸染着强烈的主观情感色彩,属于壮 美的境界。这种境界乃是诗人于"由动之静时得之",体现出主体与客体由对立到和谐的转化。

所谓"无我之境","优美",是指作品以描写景物为主,作者只是进行客观地描绘而没有明显的情感成分。 这种境界强调"于静中得之",体现了主体与客体的和谐一致。

这两种美的形态,即"优美"和"壮美",深受西方叔本华美学思想的影响。

(四) "造境"和"写境"

造境侧重于表现理想,以虚伪为主;写境则侧重于摹写自然,以写实为主。二者虽然有理想与写实的区别, 但其间又没有绝对的分界。显然,他是在用西方理想主义和写实主义这两种创作原则来解释意境创构的。

(五)王国维融会中西诗学美学思想,通过对"意境"的美学阐释,使这一古老的诗歌理论范畴获得了新的营养, 使"境界"论具有了一种现代意味和品性,突破以旧俗的无病呻吟和文采伪饰,在作品中贯注主体的气魄和品格, 并为古代文论进行现代转换提供了值得借鉴的范式。

